Los Grandes Pintores

Renoir

Dodo & Ben Radis

Renoir

scénario
Dodo
dessin et couleurs
Ben Radis

Glénat
versión en español de WillyG

¡Ay, amigo mío! Recordaré el invierno de 1893.
Con este frío, el reuma me paraliza las manos y me impide trabajar. ¡Cuánto me gustaría acabar pronto esa tela que usted espera!
No se preocupe, Auguste. Ahora que es por fin reconocido, todo será más fácil.
A LA M
Gracias a usted que me ha sido fiel desde hace tanto tiempo, mi querido Paul. Nunca se lo agradeceré bastante.
Por favor... Si Mallarmé no hubiera intervenido...
el Estado nunca habría comprado "Jóvenes al piano"
Sr. Renoir, Sr. Durand-Ruel, entren.
Gracias, amigo.
1

Como usted sabe, nunca estoy satisfecho, pero, al fin, empiezo a vivir de la pintura.
Todos deberían poder vivir de su arte...
Como es joven pianista, obligado a acompañar a los "chansonniers" siendo un compositor de talento.
En el fondo, es un poco como usted: un adelantado a su época sin duda.
¿Quiere conocerle?
Encantado. Acaricia divinamente las teclas y hablar de música nos divertirá...
¿Podría proponer usted al pianista qie se una a nosotros?
Por supuesto, señor.
Auguste Renoir... Erik Satie...
Encantado de conocerle, señor Renoir.
Lo mismo digo, joven.
Siéntese, por favor.
2

PAUL, ME HA DICHO QUE ES USTED COMPOSITOR.
SÍ. ¡Y SIN UN CÉNTIMO! ¿USTED TAMBIÉN CONOCE LOS PERIODOS DE VACAS FLACAS EN QUE NADIE PARECE COMPRENDER SU ARTE, VERDAD?
¡VAYA QUE SÍ! PERO HE TRABAJADO MUCHO Y CREO MERECERME EL TRIUNFAR UN POCO...
AFORTUNADAMENTE, MI QUERIDO GALERISTA HA ESTADO SIEMPRE AHÍ PARA APOYARME. SIN ÉL, HABRÍA INTENTADO A VECES ABANDONAR.
¡DE ESO NADA, AUGUSTE! AÚN SIN MÍ, USTED NUNCA HABRÍA DEJADO DE PINTAR.
NI YO HABRÍA DEJADO DE COMPONER NUEVA MÚSICA.
SOBRE TODO, NO SE ARREPIENTA DE SUS OBRAS ANTERIORES. MIRE, MI PRIMER TRIUNFO FUE EN LA EXPOSICIÓN DEL AÑO PASADO Y EL PÚBLICO, IMAGÍNESE, PREFERÍA MIS VIEJOS CUADROS.
LA GENTE NECESITA TIEMPO PARA APRECIAR LAS NOVEDADES.
CIERTO. Y NOSOTROS PROGRESAMOS CADA DÍA. ¿NO LE PARECE?
ES LA IMPRESIÓN QUE TENGO Y LA MUJER QUE ACABO DE CONOCER ME INSPIRA TANTAS COSAS NUEVAS...
LA HE PEDIDO MATRIMONIO. IMAGÍNESE, AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRIMERA NOCHE.
¡AH, LA FOGOSIDAD DE LA JUVENTUD!
DEBE SER UNA RARA PERLA.
LO ES. Y USTED LA CONOCE, CABALLERO. HA MENUDO HA POSADO PARA USTED.
3

Ella ha sido, me atrevo a decir, su musa.
Tengo la íntima impresión de que ella es la suya. ¿Quién es pues esa persona encantadora?
Déjeme adivinar...
¿Marie Clementine Valade?
No, señor. ¡Suzanne Valadon!
¡Ay, mi joven amigo, es la misma! ¡Qué demonio! La terrible María... Suzanne. Toulouse-Lautrec es el que se encaprichó de ella y la llamó así.
¡Dios mío, hace una eternidad que no la veo!
Degas me contó que ella tiene un agradable trazo de lápiz y usa muy hábilmente los pasteles.
Consagra su vida al dibujo...
Y ha posado tanto para los más grandes que ella ha tenido tiempo de observar.
Acuérdese, Auguste, fue en 1883... Hace diez años...
¡Ah, qué tiempos! Ya no sabía donde esteba. Me ahogaba, Me parecía que había llegado al límite del impresionismo...
Entonces, usted decidió viajar.
En efecto, pasé el invierno del 82 recorriendo Italia. Incluso llegué hasta Palermo para hacer el retrato de Wagner.
¿Usted conoció a Richard Wagner?
¡Y yo expuse ese cuadro en mi galería!
¡Qué odioso personaje! Me dejó una media hora para pintarle y detestó el resultado. Decía que él parecía un pastor protestante. En cuanto a sus opiniones sobre pintura...
4

"¡Me ponen el vello de punta! Según él, su retrato parecía un embrión de ángel tragado por un epicúreo que lo habría tomado por una ostra... No me importó, tenías algunas monedas en el bolsillo y pude subir hasta Roma. Soñaba con visitar la Villa Farnesia...
Y lo que descubrí, lo confieso, me conmocionó.
Tanta gracia, tanta belleza... ¡Por Dios, que yo no haya descubierto a Raphael antes!
¡Cómo no comprender que Ingres haya sufrido su influencia hasta ese punto!
5

¿Para qué pintar cuando se tiene tanto placer en mirar?

Vea a su esposa... En Italia, cada mujer que te encuentras es una santa de Raphael...

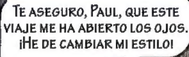
La redondez del seno... la manita regordeta que lo acaricia...

Lamento no haber descubierto antes su maravilloso país.

Acabo de entender qué es la pintura... y cuán diferente debo trabajar.

Mangia que fa bene.

6

Antes de volver a París, pasé unos días con mi amigo Cézanne. Él había alquilado una casita en L'Estaque...

Te aseguro, Paul, que este viaje me ha abierto los ojos. ¡He de cambiar mi estilo!
¿Me estás diciendo que sigues mi ejemplo, que te apartas del impresionismo?

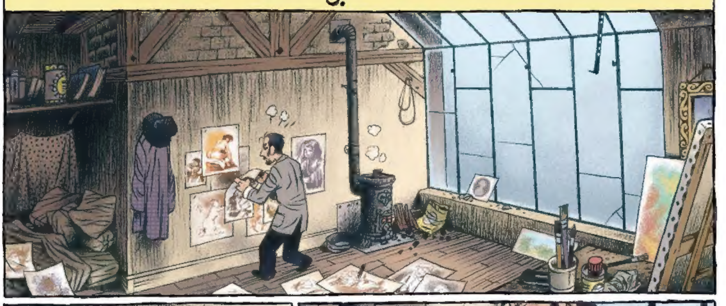

Siento, ¿cómo decirlo?, creo, sé que he llegado al límite... Necesito seguir buscando.
Buscar es nuestra razón de ser y nunca perder la pasión. ¡Ella es la que nos mantiene con vida!

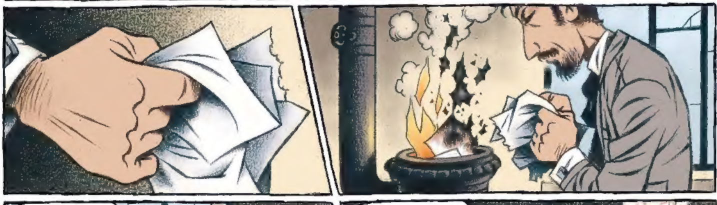

¿Te gusta el sitio?
Absolutamente. ¡Esas peñas son espléndidas!
¡Ay, Paul! ¿Qué seríamos sin la naturaleza?

¡Caramba! ¿Cómo lo haces? Te bastan dos toques de color para que sea perfecto.
¡Bah, si te parece! Pero yo nunca estoy satisfecho.

Raphael, Ingres... Comprendieron la importancia del dibujo. Yo me doy cuenta de que no sé dibujar.
El dibujo, sí... A mí solo me interesan los volúmenes. Encontrar los volúmenes, Auguste. ¡Los volúmenes!
7

De regreso a París, me dediqué a los retratos que me habían encargado aquel año. El dinero que me reportaron me permitió trabajar... en mi nuevo estilo. Puvis de Chavannes me había presentado a una joven modelo y tenía en la cabeza una idea de pintura... Buscaba, seguía buscando...

Tenía una idea bastante precisa: una pareja de bailarines. Decidí hacer posar a mi amigo Paul L'Hôte y esa joven modelo. No tenía ni 18 años. ¡Y qué belleza!
¿Era ella, verdad?
Sí, mi joven amigo...
Baile en Bougival marcó el gran cambio del Sr. Renoir. Más dibujado, más "ingresco", me atrevería a decir. Yo no estaba entusiasmado, pero...
Pero, sin embargo, confió en mí. Hasta el punto de encargarme dos cuadros para adornar su piso.
Sí. Y cabezón como es usted, tenía en la cabeza hacer depender el uno del otro...
Baile en la ciudad y Baile en el campo... Una buena idea, lo confieso...
¡Con mis dos modelos favoritos!
¿Por qué no cambiar?
Los artistas, ya lo descubrirá, machacan el tema cuando lo ncuentran... cuando encuentran a su musa...
No cesan de acariciar su perfil sobre la tela.
También tenía a nuestra querida Aline, que formaba parte del Desayuno de los remeros.
Sí, Aline... diez años ya... Esa época me parece tan lejana...
9

Cuando lo pienso, aquel año de 1883 fue un desbarajuste para mí en mi arte, en mi vida... Montmartre ya no es lo que era... Era... Era un pueblo tranquilo...
Es usted muy buena, querida. No solo su "cocido" es una delicia, además me mima con un tentempié... ¡Eso me incomoda!
¡TA TA TA! ¡Con este frío no hay que abandonarse!
Hasta mañana, Doña Camille, y gracias de nuevo.
¡ATCHAA!
¿Qué le pasa a su hombrecito? Parece estar muy mal.
Se ha pateado la calle todo el santo día con este tiempo. Ha pillado un catarro.
KÖF KÖF
Toma, majo, tengo pan y queso. Esto te restablecerá.
¡Qué güeno es el señó Renoir! ¿Eh, chaval!
Gracias, señó...
10

Dios... ¡Qué bobada! Si existiera ese pobre chico estaría en mejores condiciones.

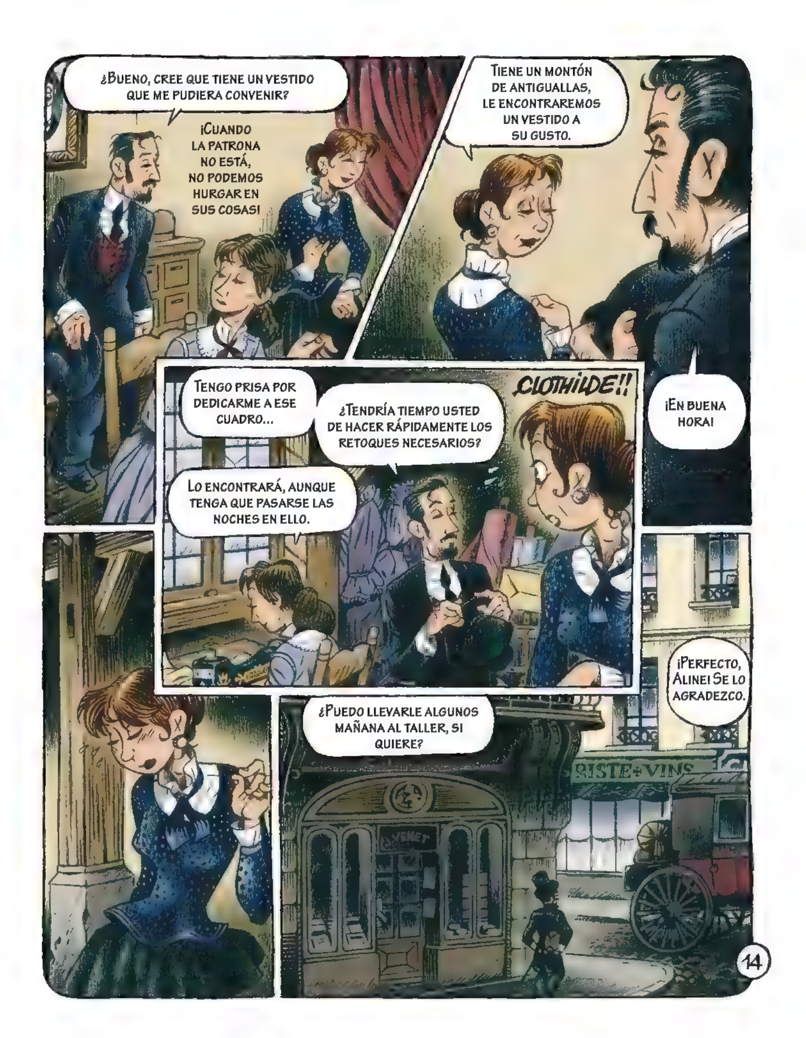

¿Qué, la cosa avanza?
Con este frío, se hace lo que se puede.

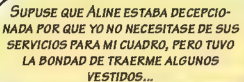

¡Ánimo, valiente! Espero que nos dejen algunas viñas,
Si por mi fuera, habría viñas por todas partes. El vino es lo que vale de verdad.

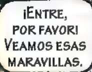

Todo cambia. ¡Así va el mundo!
11

¡HOLA, SEÑORAS!
¡SEÑOR RENOIR! ¿QUÉ BUEN VIENTO LE TRAE?
¡TÚ PROVOCAS UN BUEN VIENTO!
¿NECESITA QUE VUELVA A POSAR PARA USTED?
YO...
MODELO DE UN PINTOR MISERABLE... ¡AY, DIOS, ESOS SON MIS MALES!
¡DÉJAME EN PAZ, MAMÁ Y VETE A LAVAR! TE QUEJAS MENOS CUANDO TRAIGO CINCO FRANCOS POR UN POSADO.
HARÍA MEJOR ENCONTRANDO UN HOMBRE RICO CON UN TRABAJO DE VERDAD.
ESTOY AVERGONZADA. PERDÓNELA. MI ANCIANA MADRE ESTÁ AMARGADA... LA VIDA NO ES FÁCIL.
NO SE PREOCUPE, ALINE. NO PASA NADA.
12

¿Busca usted modelo?
No. No por ahora.
Estoy buscndo un vestido...
Algo elegante, claro... blanco preferentemente, pero sobre todo poco caro.
¿Ahora se hacen pagar los vestidos esas burguesas que usted retrata?
¡Cielos! ¿Es que no tienen nada que ponerse las pobres?
¡Ja Ja! No. Dejo los retratos por ahora. Tengo otra cosa en mente.
¿El qué?
Usted sabe que no me gusta desvelar mi trabajo hasta que no esté acabado.
13

¿Bueno, cree que tiene un vestido que me pudiera convenir?
¡Cuando la patrona no está, no podemos hurgar en sus cosas!
Tiene un montón de antiguallas, le encontraremos un vestido a su gusto.
¡En buena hora!
CLOTHILDE!!
Tengo prisa por dedicarme a ese cuadro...
¿Tendría tiempo usted de hacer rápidamente los retoques necesarios?
Lo encontrará, aunque tenga que pasarse las noches en ello.
¡Perfecto, Aline! Se lo agradezco.
¿Puedo llevarle algunos mañana al taller, si quiere?
RISTE+VINS
14

Supuse que Aline estaba decepcionada por que yo no necesitase de sus servicios para mi cuadro, pero tuvo la bondad de traerme algunos vestidos...

¡Entre, por favor! Veamos esas maravillas.

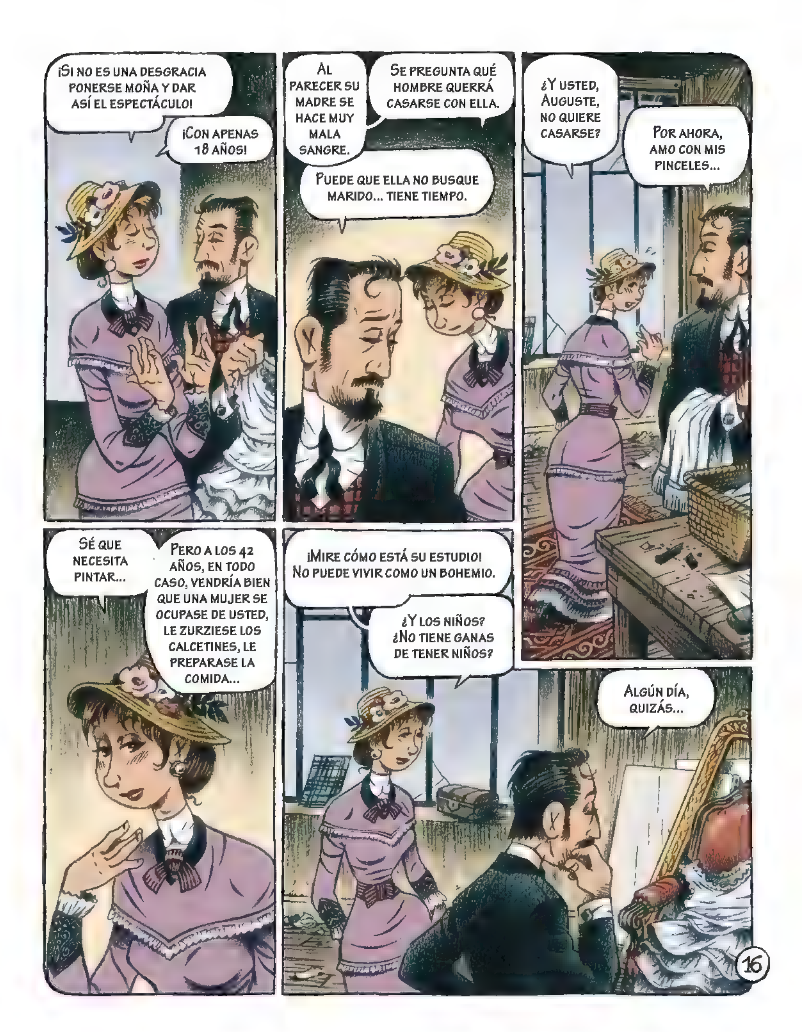

Encontramos 3 que podrían hacer el servicio...

¿Es su nueva modelo?
No exactamente. Posa para "Bougival".

¡Ay, la Valade! Cuentan que estaba tan bebida la otra noche que no se tenía en pie...
15

¡SI NO ES UNA DESGRACIA PONERSE MOÑA Y DAR ASÍ EL ESPECTÁCULO!
¡CON APENAS 18 AÑOS!
AL PARECER SU MADRE SE HACE MUY MALA SANGRE.
SE PREGUNTA QUÉ HOMBRE QUERRÁ CASARSE CON ELLA.
PUEDE QUE ELLA NO BUSQUE MARIDO... TIENE TIEMPO.
¿Y USTED, AUGUSTE, NO QUIERE CASARSE?
POR AHORA, AMO CON MIS PINCELES...
SÉ QUE NECESITA PINTAR...
PERO A LOS 42 AÑOS, EN TODO CASO, VENDRÍA BIEN QUE UNA MUJER SE OCUPASE DE USTED, LE ZURZIESE LOS CALCETINES, LE PREPARASE LA COMIDA...
¡MIRE CÓMO ESTÁ SU ESTUDIO! NO PUEDE VIVIR COMO UN BOHEMIO.
¿Y LOS NIÑOS? ¿NO TIENE GANAS DE TENER NIÑOS?
ALGÚN DÍA, QUIZÁS...
16

AÚN TENGO TANTO QUE APRENDER, TANTOS VIAJES POR HACER, TANTAS COSAS POR DESCUBRIR...

¡VAMOS MI QUERIDA ALINE, USTED ES UNA CHICA BONITA! LEVANTE EL ÁNIMO, LA PREFIERO ALEGRE.

LE ASEGURO QUE POSARÁ DE NUEVO

¿ESOS VESTIDOS TAN FINOS SON PARA LA VALADE?

SÍ. HARÉ MI ELECCIÓN Y, SI LE PARECE BIEN, PASAREMOS MAÑANA JUNTOS PARA LOS RETOQUES.

AHORA, SI ME DISCULPA, TENGO QUE VER A UN AMIGO.

DESPUÉS DE USTED, QUERIDA...

¡QUÉ TIEMPO TAN RADIANTE! EL SOL DEL INVIERNO ME ENCANTA. ¡QUÉ TENGA UN BUEN DÍA, ALINE!

GRACIAS, AMIGO MÍO. HASTA MAÑANA.

17

¡Buenos días, señores! ¿La señorita Valade no está?
Está dentro, señor Renoir.
PIN A GIL

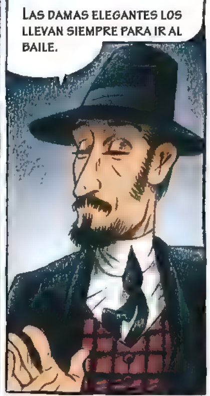

Oye, Ernest, puedes aguardientarme el café, voy a necesitarlo...
Con la cara de asco de ésta, todo el rato, voy de culo.
Haz como yo, cambia de oficio. Posa, al menos los pintores te respetan.

Precisa-mente, ahí viene tu artista.
¡Auguste, hablaba de ti! ¿A que me regalas flores y sombreritos?
¡Bah, tu belleza lo merece!

¿Una absenta, señor Reñoir?
No, gracias. Me gustaría aprovechar la luz. ¡Hoy es excepcional!
18

¿ME LLEVAS A ALMORZAR A LA MANTEQUERÍA?
SÍ, Y LUEGO NOS PASAREMOS POR EL ESTUDIO. ME GUSTARÍA HACER ALGUNOS BOCETOS Y QUE TE PROBASES UNOS VESTIDOS PARA "BAILE EN LA CIUDAD".

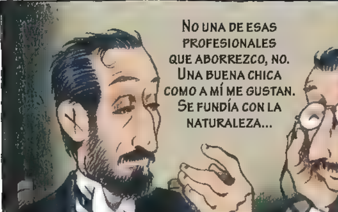

¡OH, AUGUSTE, ERES UN AMOR!
Y HE VISTO UN SOMBRERO PRECIOSO DONDE LA TÍA HENRIOT. ¡ME IRÍA COMO UN GUANTE!
¡QUÉ IDEA!
NO LO DICES BIEN... PARA ESTE CUADRO, NO LLEVARÁS UN TOCADO... PERO SI GUANTES LARGOS.

LAS DAMAS ELEGANTES LOS LLEVAN SIEMPRE PARA IR AL BAILE.

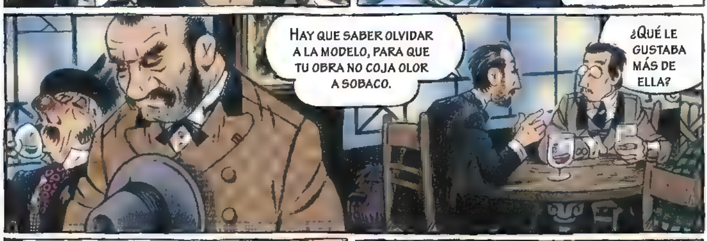

EN ESTE CUADRO TÚ SERÁS UNA DE ELLAS DEL BRAZO DE UN LECHUGUINO.
¡LA CONDESA DE VALADE!
19

Ja Ja.
¡La condesa de Valade!
Es verdad que ella se hacía ilusiones.
Ja Ja.
Tenía una elegancia natural...
¡Tanta gracia!
Sí, señores, una gracia tal!
¿Nos trae lo mismo, Eugene?
Eeh... Nada para mí, gracias. Mi familia debe estar impaciente.
Le haré llegar 2000 francos mañana, amigo mío, y espero que ese viaje a Beaulieu le venga muy bien.
Gracias, querido Paul. Le prometo acabar el cuadro lo antes posible.
Allí, sé que tendré la inspiración necesaria para pintar algunos más, cuente conmigo.
No espero menos de usted, amigo mío. Esta exposición será, estoy seguro, un pelotazo.
Sigan bien, señores. Y usted, querido Erik, olvídese de las críticas. Está en el buen camino. Créame.
Gracias por sus ánimos, señor Durand-Ruel.
20

HÁBLEME DE ELLA, POR FAVOR, SR. RENOIR.
ERA UNA MODELO EXCEPCIONAL, SÍ. POSABA COMO UN ÁNGEL...

NO UNA DE ESAS PROFESIONALES QUE ABORREZCO, NO. UNA BUENA CHICA COMO A MÍ ME GUSTAN. SE FUNDÍA CON LA NATURALEZA...

ERA... CÓMO DECIRLO... ENTRABA EN MIS PINCELES Y MIENTRAS LA PINTABA LA OLVIDABA.

HAY QUE SABER OLVIDAR A LA MODELO, PARA QUE TU OBRA NO COJA OLOR A SOBACO.
¿QUÉ LE GUSTABA MÁS DE ELLA?

AMABA SU PIEL. DESPRENDÍA SERENIDAD, DIRÍA YO.
ES TAN BLANCA, TAN LECHOSA...

LA RECUERDO...
21

NINGUNA OTRA COMO ELLA CAPTABA ASÍ LA LUZ. MARIE CLEMENTINE TENÍA, ADEMÁS, UNA RARA PACIENCIA...
¡PARDIEZ, PAUL, DEJA DE MOVER EL BRAZO! TE MENEAS DEMASIADO. TOMA EJEMPLO DE LA SRTA. VALADE.
YO NO SOY MODELO PROFESIONAL, AMIGO MÍO. ME HORMIGUEAN LOS BRAZOS.
SI PUDIERA METER EL BRAZO BAJO MIS ENAGUAS, YA NO TENDRÍA HORMIGUEO.
¡NO TE HAGAS LA SANTITA MARIE CLEMENTINE!
BUENO, CREO QUE SEGUIREMOS MAÑANA... HAY MENOS LUZ.
22

¡Pues vamos! Os invito al restaurante. Con esta ropa, causaremos sensación.
Es la segunda vez que posamos juntos...
¿Habrá que esperar a la próxima para que usted comprenda que no me interesa?
¡Ah! Olvidaba que usted prefiere los pintores a los periodistas.
¡Hasta mañana!
Hasta mañana, Paul.
Querida, todos los hombres se posan a tus pies...
¡Miseria, qué pegajoso es ese L'Hôte! Siempre intentando ligar.
A tus encantadores piececitos...
Todo el mundo sueña con entrar bajo tus enaguas...
¡Viejo verde!
23

ERES TAN JOVEN... TAN BELLA...
¡NO PIENSAS MÁS QUE EN EL SEXO!
¡Y EN LA PINTURA! LAS DOS COSAS VAN JUNTAS.
SI NO FUERA POR EL PECHO DE LAS MUJERES Y SUS NALGAS, CREO QUE NUNCA HABRÍA PINTADO. UN SENO ES REDONDO, CALIENTE...
Y LOS TUYOS ME VUELVEN LOCO.
¡AY, MI RENOIR!
24

Esa noche, yo tenía una cita en el café "La Nouvelle Athénes" con Monet. Teníamos la costumbre de reunirnos sin damas para hablar de pintura...

¡Pero es que te vas a aburrir!

¿Y si a mí, por ejemplo, me interesase oír charlar de pintura?

¡Vale, Marie Clementine! ¡Vale!

Nunca he conocido a una mujer tan cabezona como tú!

¡Soy libre y yo decido lo que quiero hacer!

Todos los lunes se celebraba en la plaza de Pigalle el mercado de modelos...

25

¿No tendrá necesidá de nuestros servicios, señó Renoir?
Eres demasia'o vieja, Lulu. Ya lleva del brazo a su musa.
¡Y la pasea!
¿Por quién te tomas, Valade?
¡Está pirá, se va haciendo la señoritinga!
Desde que posa pá' pintores famosos está que no mea. ¡La lavandera!
¡S'ha olvida'o qu'es una arrastrá como nosotras!
¡Sus podéis burlar, cotorras, pero yo con cuatro brochazos estaré caliente!
Eres dura con ellas. Las pobres están de plantón por unos céntimos arriesgándose, además, a pillar una angina de pecho.
Eres muy sansible, Auguste.
26

¿CREES QUE ELLAS SE PREOCUPAN POR LA VIDA QUE LLEVO CON MI MADRE EN UN CUCHITRIL?
¡CADA UNO SE LAS ARREGLA COMO PUEDE!
LO SÉ DEMASIADO BIEN, POR DESGRACIA. PARÍS ESTÁ LLENO DE MISERIA.
27

¡AUGUSTE!
¡CLAUDE!
SIENTO EL RETRASO, PERO TRABAJO COMO UN CONDENADO EN UNOS CUADROS PARA DURAND-RUEL.
NO CONOCES A MI MODELO. MARIE CLEMENTINE HA QUERIDO UNIRSE A NOSOTROS.
ENCANTADO, SEÑORITA. AUNQUE NO NOS HAYAMOS VISTO NUNCA, LA CONOZCO...
Y, PALABRA, USTED ES AÚN MÁS ENCANTADORA AL NATURAL QUE EN PINTURA.
MUY AGRADECIDA, SR. MONET. YO... LE ADMIRO MUCHO. ¡ES USTED UN GRANDÍSIMO ARTISTA!
ME HALAGA USTED... Y ME SORPRENDE. SON RARAS LAS MODELOS QUE TENGAN OPINIÓN SOBRE LA PINTURA.
¡ELLA TIENE SU OPINIÓN DE TODO!
SOBRE TODO ES PORQUE ME GUSTA DIBUJAR DESDE MUY PEQUEÑA.
ESO TIENE EL DON DE FASTIDIAR A MI MADRE.
TIENE QUE ENSEÑÁRMELO ALGÚN DÍA. ESPERO... ¿Y AUGUSTE QUÉ OPINA?
NO SABÍA NADA Y, PARA SER SINCERO, DESCONFÍO DE LAS MUJERES QUE PINTAN, A EXCEPCIÓN HECHA DE BERTHE MORISOT.
28

LE TRAIGO DOS VASOS. USTED TIENE SU BOTELLA, SEÑOR MONET.
LA SEÑORITA TOMARÁ SEGURAMENTE OTRA COSA. ¿QUÉ BEBERÁ USTED?
LA ABSENTA ME VA BIEN, GRACIAS.
¿BUENO, CÓMO VAS CON ESOS CUADROS?
LA COSA AVANZA... HAGO BOCETOS TODAVÍA, PERO PRONTO VOY A EMPEZAR A PINTAR. ¿Y TÚ?
CON ESTE MALDITO TIEMPO, HAGO NATURALEZAS MUERTAS. HEHO DE MENOS PINTAR AL AIRE LIBRE... Y PINTAR A TU LADO TAMBIÉN...
YO IGUAL, CLAUDE, PERO TÚ SABES CUÁNTO ME GUSTA TRABAJAR EN EL ESTUDIO.
SÉ QUE ALGUNOS DE NUESTROS AMIGOS SE MOLESTAN POR HABERME ALEJADO DE NUESTRO MOVIMIENTO, PERO ESO FORMA PARTE DE MI EVOLUCIÓN.
CADA UNO HA DE EVOLUCIONAR, AMIGO MÍO. Y APRECIO TU NUEVA MANERA... ESOS COLORES MÁS CLAROS, MÁS SUTILES...
¡MENOS PINTURA A TOMATAZOS!
CUANDO TE DECÍA QUE ELLA TENÍA UNA OPINIÓN DE TODO... ¿BUENO, POR DÓNDE ÍBAMOS?
NO LO SÉ...
¿SABES QUE NOS INSTALAMOS EN GIVERNY A FINALES DE FEBRERO? CADA VEZ TENGO MÁS GANAS DE PINTAR SERIES DE PAISAJES...
¡CÓMO ENVIDIO TU ESPÍRITU DE LUCHADOR!
¡QUÉ IDEA!
29

SERIES DEL MISMO PAISAJE... ¡QUÉ INTERESANTE! ME GUSTAN LOS RETRATOS...
NO ENTIENDO SU PUNTO DE VISTA...
DEBERÍAS DEJAR DE BEBER. CREO...
¡OH, DÉJAME EN PAZ! SÍ, SERIES, SERIES... ES COMO SI TE DEDICARAS A PINTAR LA MISMA FLOR A HORAS DIFERENTES... ¡NO IMPORTA, SIEMPRE ES LA MISMA FLOR!
NO SE QUIVOQUE, LA LUZ LA TRANSFORMA HASTA EL INFINITO.
MI POBRE CLAUDE, ELLA ESTÁ COMPLETAMENTE BORRACHA Y LO MÁS SABIO SERÍA QUE YO LA LLEVARA CON SU MADRE,,,
¡VOY CONTIGO!
VAMOS, MARIE CLEMENTINE, MAÑANA TENEMOS UN DURO DÍA DE TRABAJO.
'TRABAJAR, TRABAJAR! TENGO GANAS DE DIVERTIRME.
¿DÓNDE VAMOS?
TE LLEVAMOS...
¿Y DESDE CUÁNDO NECESITO CARABINAS?
30

¿Qué leches hace la Valade, va tocada del ala?
Sííí. Y aún me apete una copa y cachondeo.
He acabado mi fiesta. Los caballeros del bidet han preferido quedarse al calor.
¡Vamos a pegarnos un copazo al Ratmort!
¡Adelante, los amiguetes!
Marie Clementine, mañana posas y vas a tener un aspecto...
¡Oooh, posar, posar... ¡Qué pesadito cuando te pones!
¡Yo hago lo que quiero!
¡Y un día, yo también seré pintora! Puede que incluso tú poses para mí.
¡Por un sombrero!
31

Ah, no le falta temperamento a ésa...¡Pero, Dios, qué guapa es!
Cierto. Siento que las hayas conocido en un mal día...
Demasiada absenta enturbia su discernimiento.
Ella, generalmente, tiene una crítica más afinada referente a la pintura que las tonterías que ha proferido esta noche.
Escuchar... observar... todo nos enri-quece.
Y esa historia suya de las series de flores... ¿Oye, por qué no? Puede ser un tema interesante.
¡Ja Ja! Guárdate eso para cuando seas viejo, cuando las piernas no te aguanten más viajes.
¿Quién sabe? La naturaleza es el más hermoso de los estudios y, en Giverny, pienso que me meteré a jardinero.
Espero que vengas a pasar tiempo conmigo.
Con mucho gusto, mi querido Claudel.
32

ANTES DE ESO, ME GUSTARÍA ACABAR ESOS DOS CUADROS.
TENGO GANAS DE VERLOS. CON TU RADIANTE MODELO Y EL TALENTO QUE TIENES PARA TRANSCRIBIR LAS EMOCIONES DE UN ROSTRO...
ESO SIN OLVIDAR EL QUE TIENES PARA TRANSCRIBIR LA CURVA DE UNA NALGA. ¡JA JA! ¡CUÁNDO SON TAN BONITAS COMO LA CARA...
¡JA JA! HAY QUE SABER ESTUDIAR TODOS LOS DETALLES PARA PINTARLOS BIEN.
¡JA JA! COJAMOS ESE COCHE Y TE DEJO EN TU CASA.
MUY AMABLE, PERO NECESITO CAMINAR UN POCO AÚN.
33

EVIDENTEMENTE, ELLA NO VINO AL DÍA SIGUIENTE, NI AL OTRO.
SI LA MODELO SE PLEGABA A TODAS LAS EXIGENCIAS, LA MUJER QUE ERA NO HACÍA MÁS QUE SU CAPRICHO.
ESTABA EN SU DERECHO.
PERO NO ES BUENA COSA. CUANDO LAS MUJERES ERAN ESCLAVAS, ERAN VERDADERAMENTE LAS QUE MANDABAN. AHORA QUE EMPIEZAN A TENER DERECHOS, PIERDEN SU IMPORTANCIA...
CUANDO SEAN IGUALES, ELLAS CONOCERÁN LA VERDADERA ESCLAVITUD, PUEDE QUE INCLUSO NI SEPAN YA HACER EL AMOR.
¿USTED LA AMABA, VERDAD?
EL AMOR... YA LE HE DICHO QUE YO AMO CON MIS PINCELES.
Y ESTABA SATISFECHO DEL RESULTADO DE "BAILE EN LA CIUDAD". PODÍA AGARRARME A SU IMAGEN...
34

En la primavera, casi había terminado mis bocetos de "Baile en el campo" y estaba a punto de plasmar el tema sobre el lienzo. Llevé a Marie Clementine de paseo un domingo al Chatou...
¡Tengo un hambre de lobo!
¡En buena hora! Me encanta que te redondees. Y con este sol se te ponen las mejillas sonrosadas, como a mí me gusta pintarlas.
Pronto será mediodía. Caillebotte y Lestringuez nos esperan donde Fournaise.
¡HOHE, Auguste!
35

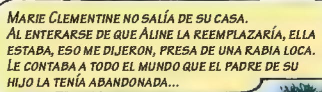
No me esperaba que Aline estuviera allý, y mucho menos lo que vino después...
¿Quieren compartir nuestro pic-nic?
Almorzamos donde el padre Fournaise. ¿Nos reunimos luego para bailar?
Caillebotte y Lestringuez nos esperan. ¿Usted posó allí con ellos para el almuerzo de los remeros?
¡Muy a gusto!
¿Qué le parece le sombrero que Auguste me ha regalado para su próximo cuadro?
¿Una tela nueva?
¡Ay, las mujeres! Más vale tenerlas en pintura.
¡Oh! ¿No lo sabía?
¡Bueno, vamos a almorzar!
Pasaré a verla pronto, Aline.
Tengo mucho trabajo en este momento. Tenemos más de seis vestidos encargados.
¡Pobre! Por suerte hemos tomado otra costurera.
Hummm... Eeeh... Bueno, buen apetito.
36

NI ME ESPERABA DESPUÉS LO QUE ACONTECIÓ UNOS DÍAS DESPUÉS...
¡OH, QUÉ VESTIDO TAN MONO!
ME ALEGRA QUE LE GUSTE. ¿Y USTED, SEÑOR REONIR, ES ESTO LO QUE QUERÍA?
ME PARECE PERFECTO, PERO ME DARÉ MEJOR CUENTA CUANDO SE LO PRUEBE.
¡METE TRIPA, NENA!
¡NO PUEDO! ES MUY CEÑIDO.
PUES YO HE TOMADO BIEN LAS MEDIDAS. ¡QUÉ YO CONOZCO BIEN MI OFICIO!
HAS ENGORDADO MUCHO Y YO NO TENGO MEDIOS PARA OTRO VESTIDO.
CREÍA QUE TE GUSTABAN LAS REDONDECES.
NO SE PREOCUPE. UNOS DÍAS DE AYUNO Y ELLA VOLVERÁ A ENTRAR EN ÉL.
37

Me extrañaría. Por lo que parece, se redondea más cuando llevas una sorpresa dentro.
¡
¡Ésa es una buena noticia!
No opina eso mi madre. Ella dice que es una gran desgracia.
¡Y para mi también!
Bah, si yo lo supiera...
¿Pero quién es el padre?
¿Qué me estás contando?
¡Oooh! ¡No me vas a hacer tú también el padre moralizante!
El niño será como yo, un bastardo... ¡Eso no impide vivir!
38

AQUELLA NOTICIA ME DESCONCERTÓ. ¿PUDIERA SER YO EL PADRE DEL FUTURO NIÑO? YO NO TENÍA NINGUNAS GANAS EN AQUEL MOMENTO DE FUNDAR UNA FAMILIA. MI ÚNICO DESEO ERA COMENZAR Y ACABAR AQUEL CUADRO. ¿Y CUÁNTO TIEMPO ME LLEVARÍA? ¿NUEVE, DIEZ MESES, MÁS QUIZÁS?
¿AUGUSTE?
¿AUGUSTE, SE ENCUENTRA BIEN?
¡AH, ALINE!
NO ME GUSTA VERLE ASÍ. PARECE ANGUSTIADO. ¿OCURRE ALGO GRAVE?
GRAVE... SÍ...Y NO, SIN DUDA. MARIE CLEMENTINE NO PODRÁ POSAR DURANTE MUCHO TIEMPO, ESPERA UN HIJO.
ME HE ENTERADO.
ESTOY MUY PREOCUPADO. DURAND-RUEL ESPERA ESE CUADRO Y YO HE DE CUMPLIRLO. ESTOY... ATASCADO.
YO... SI USTED QUIERE, PODRÍA QUIZÁS... REEMPLAZARLA...
¿DE VERDAD? ¿ACEPTARÍA USTED?
39

Marie Clementine no salía de su casa.
Al enterarse de que Aline la reemplazaría, ella estaba, eso me dijeron, presa de una rabia loca.
Le contaba a todo el mundo que el padre de su hijo la tenía abandonada...

¿Y tú qué piensas hacer?
Si yo lo supiera...

Aunque nunca lo hayas contado, sé muy bien las relaciones que mantuviste con ella. ¿Eres tú el padre?
Confieso que es muy posible...

Y no tengo ganas de serlo.

¿Sabes que ella va contando que ya tienes dos hijos? ¡Esa chica está loca de atar! Además, ahora se hace llamar María.

¡Ay, amigo mío, si tú supieras... No está tan chiflada...
¿Qué quieres decir?
40

QUE DICE LA VERDAD...
¿PERO QUÉ ME CUENTAS?
NO ES QUE ESTÉ MUY ORGULLOSO, PERO... SÍ, LISE THEROT ME HA DADO DOS HIJOS...
QUE YO NO HE RECONOCIDO Y QUE NO RECONOCERÉ JAMÁS, SIN DUDA.
¡CARAMBA!
NO TE COMPRENDO, AUGUSTE. ¡ESTO NO ES PROPIO DE TI!
¡PUES SÍ! SOLO VIVO PARA MI ARTE, AMIGO MÍO. PINTAR Y PINTAR, UNA VEZ Y OTRA MÁS... SOLO ME IMPORTA ESO.
¡DIOS MÍO!
POR PIEDAD, PAUL, NO ME JUZGUES. HAGO LO QUE PUEDO.
ME GUSTARÍA QUE ESTO QUEDARA ENTRE NOSOTROS. ¿PUEDO CONFIAR EN TI?
¡CARAJO, AUGUSTE, SOY TU AMIGO!
41

Aline había recogido todos los chismorreos que corrían por la Colina (Montmartre)...

Se lo ruego, Auguste: deje de estar alicaído...

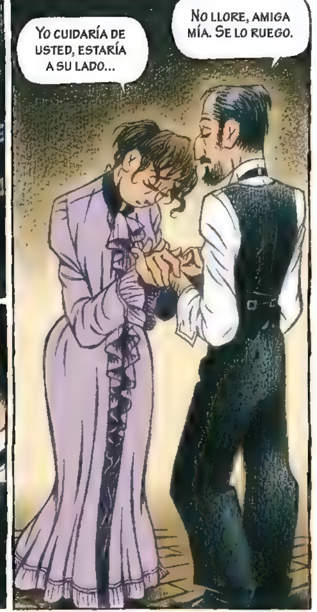
Ella se acuesta con Boissy y también con Miguel Utrillo. Al parecer, un día Puvis la sorprendió haciéndolo con su mezclador de pigmentos... ¡Puede que incluso el propio Puvis de Chavannes sea el padre!

Mi madre ha oído decir que ella presume de que ese niño tendría tantos padres como ella amantes.

42

Créame, Auguste: olvide esas tonterías. Ella solo quiere hacerle daño.
No pido más que poder creerla, Aline.

Yo solo deseo su bien. Usted lo sabe.
Es usted tan buena...

Yo cuidaría de usted, estaría a su lado...
No llore, amiga mía. Se lo ruego.

Le amo. Le amo tanto...

Le ayudaré a convertirse en el mejor de los pintores. Se lo prometo, Auguste.
Mi querida Aline...
43

¿PAUL, QUIERES DEJAR DE MOVERTE?
¡Y APARTA LAS MANOS DEL CULO DE MI FUTURA ESPOSA!
¡AH, ESO ME GUSTA MÁS! ASÍ ESTÁ PERFECTO.
¡PERFECTO!
44

Y ya está, joven. El tiempo ha pasado y Aline ha acabado por comprender que sus celos no tenían razón de ser. Y yo he podido, de vez en cuando, volver a llamar a Clementine para algunos cuadros...
Como le he dicho: era una modelo... un ángel, una diosa... Como mujer, le pondría a usted en guardia...
¡Eso fue hace 10 años! Eran tiempos revueltos.
¡Bah! Como a ella le gustaba decir: Tenía talla para amar a varios hombres a la vez.
Después de mí, estuvo ese enano de Lautrec, luego su amigo Gauzi...
¡Ahórreme los detalles! Por favor.
Ella ya no es Marie Clementine, ni María la modelo. ¡Ella es Suzane Valadon!
Bien lo sé...
¡Y yo me casaré con ella, señor! No hay una mujer más divina.
Cierto, joven. Y les deseo sinceramente mucha felicidad.
45

¿Aparte de los problemas, que me han hablado, con su hijo, el pequeño Maurice, a qué se dedica en estos momentos?
Ella va a pintar su primer cuadro.
¡Jo Jo! No pensaba que ella atacaría el óleo algún día.
Ella le ha observado mucho. Lo ha aprendido todo de usted.
Bien.
¿Qué será, una naturaleza muerta o un ramo de flores, supongo?
No, señor. Suzanne va a pintar mi retrato.
Dodo & Ben Radis. 2015.
FIN
Dodo Ben Radis
FIN

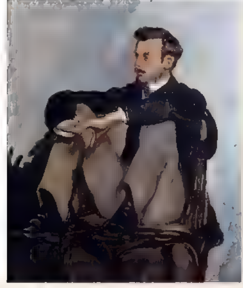
Pierre-Auguste Renoir

Nacido el 25 de febrero de 1841 en Limoges
y muerto el 3 de diciembre de 1919 en Cagnes-sur-Mer

Dosier realizado por Dimitri Joannidès

Pintor de la alegría de vivir

Impresionista de primera hora, Renoir siempre cultivó la ambigüedad de los que buscan la fama sin parecerlo. Sus años de formación en un taller de pintura sobre porcelana le convencieron de que no existía en realidad ninguna frontera entre la pintura y la decoración. Su pasión por el mundo de los bailes y los merenderos, representados con colores cálidos y brillantes y la mirada cariñosa que posa en el mundo popular hacen de él el pintor de la felicidad y de la alegría de vivir por excelencia. Explorando, en los años alrededor de 1880, una vena clásica marcada por Ingres y Raphael, Renoir deja poco a poco a un lado el paisaje para interesarse casi en exclusiva por los retratos. El enorme éxito de público que encuentra a partir de la década de 1890 corona una pintura luminosa cuyo recuerdo marca profundamente a las vanguardias de la primera mitad del siglo XX.

Retrato de Pierre-Auguste Renoir por Frédéric Bazille, 1867.
Óleo sobre tela [illegible] cm
París. Museo d'Orsay

Una gran amistad liga a los dos pintores que comparten un taller de la calle La Condamine de París entre el 1 de enero de [illegible]868 y el 1[illegible] de mayo de 18[illegible]0

DE LA PORCELANA A LAS BELLAS ARTES

Pierre-Auguste Renoir vio la luz en Limoges y creció en una familia modesta de siete hijos. Solo tenía 5 años cuando sus padres fueron a París en busca de mejores condiciones de vida. A pesar de la importancia de la porcelana en la región, el Limousin ve deteriorarse su economía de modo brutal a mediados del siglo XIX. Pero su atavismo atrapa al muchacho, que, a la edad de ayudar a sus padres, se integra en París en un taller de pintura sobre porcelana en calidad d aprendiz. El adolescente, de 13 años, decora vasos y platos y se perfecciona a la vez siguiendo cursos de dibujo En la misma época, el joven Renoir se une al coro de la iglesia de Saint Eustache y estudia canto con Charles Gounod. Prueba de la apertura de miras de sus padres quienes, a pesar de su relativa falta de instrucción, no se oponen en ningún momento a las elecciones artísticas de su hijo. En 1858, la generalización de la mecanización en los procesos de pintura sobre porcelana entraña el cierre del negocio de los hermanos Levy en el que el joven estaba empleado.

A los 17 años, Renoir pierde su única fuente de ingresos pero dispone, para su corta edad, de una muy sólida experiencia como pintor y dibujante, al punto de encontrar con rapidez un puesto de pintor de abanicos. Cuatro años después, el artista en ciernes, que quiere a cualquier precio "convertirse algún día en pintor", entra en el taller de Charles Gleyre de la Escuela de Bellas Artes de París. Se forma durante dos años y medio en una visión académica y tradicional de la pintura, donde la composición está pensada como el esqueleto del cuadro. Contrariamente a Claude Monet que, una vez coronado por el éxito, renegará de sus profesores, Renoir expresará toda su vida una profunda gratitud por los que le enseñaron los rudimentos de su oficio. Pasados cincuenta años, ocurrirá que se presentará aún como un "alumno de Gleyre". Justo reconocimiento cuando sabemos que es precisamente en el taller de este eminente profesor donde el joven pintor conoce a Sisley, Bazille y Monet. Este último, con el que Renoir gusta de pintar en el bosque de Fontainebleau, le presentará después a Pissarro y a Cézanne. En cuanto a la amistad que le liga a Bazille, es además muy sincera, puesto que los dos artistas hasta compartirán un taller y se retratarán mutuamente en numerosas ocasiones

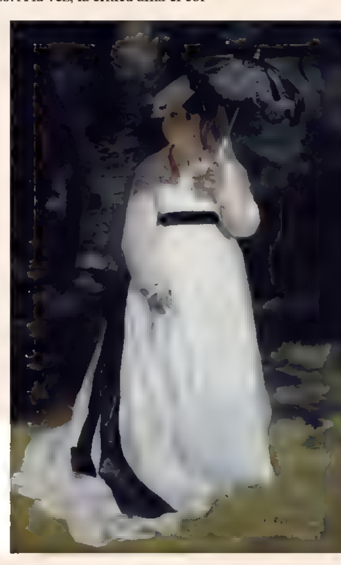
EN LOS ORÍGENES DEL IMPRESIONISMO

En sus inicios, Renoir y sus amigos no juran más que por Édouard MManet, diez años mayor. Admiran también a Coubert, Delacroix y Corot. En casa de su amigo Jules Le Coeur, pintor también, Renoir conoce a Lise Tréhot, que se convierte en su modelo además de en su amante. Como se recuerda en el álbum, la joven le da dos hijos que el pintor no reconocerá oficialmente. Esta paternidad escondida no fue verdaderamente revelada y probada hasta 2002 por dos historiadores con ocasión de una exposición retrospectiva del pintor en Brasil.

Sabemos sin embargo que Renoir mantuvo relaciones regulares con su hija oculta Jeanne, fallecida en 1934, a la que reflejó en su testamento antes de morir en 1919. Podemos entonces suponer bien que, bajo el velo de este pesado secreto de familia, Renoir amó profundamente a aqella Lise que marcó muchas de sus obras de los años 1860-1870. Pero para este ambicioso artista de apenas 30 años, es de entrada la opinión la que forja el éxito del pintor.

En aquella época, el Salón era el paso obligado para penetrar y alcanzar una clientela de ricos aficionados y, a este respecto, conviene anotar que las relaciones entre Renoir y las instituciones fueron complejas. Porque si el jurado del Salón aceptó algunos de sus envíos en sus inicios (1864, 1865, 1868 y 1870), el rechazó que siguió le desesperaron hasta el más alto punto. A la vez, la crítica afila el colmillo contra el grupo de pintores vanguardista al que un periodista calificará de "impresionista" en 1874. ¡Hasta tal punto que la lectura de críticas negativas, empujan a Renoir a destruir algunas de sus obras! Aunque el apoyo de Émile Zola o Charles Baudelaire son un bálsamo para su corazón, el camino hacia la gloria está sembrado de trampas para Renoir y sus acólitos en aquel siglo fuertemente atado al academicismo y el conservadurismo pictórico. la única solución entonces para estos jóvenes pintores: desmarcarse del Salón oficial.

La primera exposición impresionista abrió sus puertas el 15 de abril de1874. Renoir expuso seis cuadros. Financieramente es un fracaso y se desencadenan las críticas contra unos cuadros "ejecutados con negligencia". A contracorriente, algunos aficionados se interesan sin embargo por las pinturas de Renoir, en primera fila el marchante Paul Durand-Ruel, figura central de este álbum.

Lise con sombrilla, 1867
Oleo sobre tela (115x184 cm)
Museo Foklkwang, Essen, Alemania

En este cuadro de inicios de su carrera, expuesto en el salon de 1868, Renoir representa a Lise Tréhot su amante entre 1866 y 1872. La joven aparece mas de veinte veces en la obra del artista

BIO EXPRESS

25 de febrero, 1841: nace en Limoges.

1862: entra en la Escuela de Bellas Artes de París

1874: participa en la primera exposición impresionista

1881: Realiza sus primeros viajes a Argelia e Italia

1884: entra en su periodo "agrio"

1892: es objeto de su primera exposición individual

1896: ve en vida entrar una de sus obras en el Lovre vía el legado Caillebotte

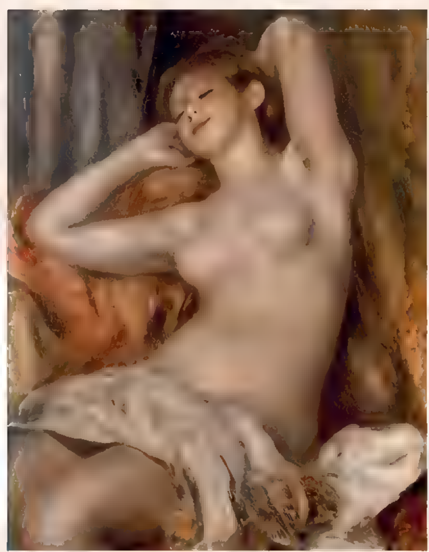
3 de diciembre, 1919: muere en Cagnes-sur Mer

Un muy dulce periodo agrio

Hacia 1883, Renoir emprende una vía plástica que sus amigos impresionistas y su marchante Durand-Ruel rechazan vivamente.

Tras el extraordinario periodo de efervescencia creativa vivido durante la aventura impresionista, la caída es dura para Renoir. Lúcido, escribe: "En 1883, se produce como una fractura en mi obra. Había alcanzado el límite del impresionismo y llegado a la constatación de que no sabía pintar ni dibujar." Detrás de la romántica imagen idealizada que tiene a menudo el gran público de los artistas, se esconden con mucha frecuencia profundas decepciones y crueles sentimientos de fracaso. Desenredando el hilo de la historia del arte desde sus orígenes, es forzoso constatar que Renoir no es el primero ni el último en haber tenido, en un momento de su carrera, el sentimiento de encontrarse en un punto muerto. Cuarenta años después, el mismo Picasso, que difícilmente podemos calificar de artista fracasado, toma gusto a una forma de aburguesamiento tras casarse con una bailarina de los Ballets rusos y entrar en un periodo que sus allegados (Max Jacob, puntualiza el traductor) llaman "periodo duquesa". En Renoir, este periodo "agrio", también llamado "ingresco", "lineal" e incluso "seco", se parece a una travesía del desierto estético. A los críticos no les dejado nunca indiferentes, "a fortiori" emanan de amigos y compañeros que dicen no comprender esta otra ambición, marcada por una pérdida de frescura y una aproximación rígida. Todo esto concurre para empujar al artista a interrogarse cuánto hay de bien fundado en su nuevo estilo, hasta el punto que rechaza en 1889, con motivo de la Exposición Universal que vería nacer la torre Eiffel, exponer su trabajo por encontrarle demasiado malo. Tras cinco años de vagabundeo plástico, en los que los encargos siguieron afluyendo sin embargo, Renoir logra hacia 1885 relajar poco a poco el rigor de sus composiciones y suavizar su pincelada. Entra entonces en un periodo calificado de "nacarado" en el que los modelos femeninos ganan en sensualidad, armonía y delicadeza. Recuperando el ánimo y la alegría de vivir de sus años impresionistas, privilegiando los tonos blancos y rosados, Renoir adopta un toque voluptuoso y colorista que le acompaña hasta el fin de su vida. En su búsqueda perpetua de un arte pictórico absoluto, Renoir se entrega entonces a la influencia de Fragonard, Watteau, Hubert Robert, Rubens y Tiziano.

Bañista dormida, 1897
Oleo sobre tela (65x81 cm.)
Colección Oskar Reinhart. Winteerthur (Suiza)

Sendero que asciende entre la hierba alta, 1875. Óleo sobre tela (7x60 cm) Museo d'Orsay, París.
Al igual que "Las amapolas" de Claude Monet, este cuadro pintado al aire libre busca integrar la figura en el paisaje, marca constante del movimiento impresionista. La perspectiva se obtiene gracias a la línea del horizonte de donde parten varios planos mientras las plantas del primer plano están realizadas por la superposición de pequeñas pinceladas pastosas que le dan todo su contenido y su relieve al cuadro.

UNA MADUREZ CONTRARIADA

Mirando de cerca el recorrido de Renoir, se constata que finalmente es uno de los pintores menos implicados en el movimiento impresionista. Con el paso de los años, el artista vive con cada vez más dificultad el rechazo, críticas y agravios de los que él y sus amigos son víctimas. Cierto que unos años de miseria no le impidieron dar a luz a obras maestras, pero Renoir no se ve viviendo así eternamente. Eso explica en gran medida por qué, a la inversa de algunos de sus compañeros, continuó a pesar de todo presentando sus cuadros en el Salón. Su perseverancia acabó por beneficiarle puesto que en la edición de 1878 le permitió ver al fin sus primeras buenas críticas. Esto no sucedió hasta pasados 40 años de que el pintor, coronado por el éxito de su "Almuerzo de los remeros", comenzase a vivir decentemente de su arte.
En 1880, conoce a Aline Charigot, una modista de 20 años a la que desposará diez años más tarde y que le dará tres hijos (uno el realizador Jean Renoir). Dejando atrás los años de vacas flacas, Renoir emprende un largo viaje por Europa y el norte de África. Ese viaje que muchos efectúan de jóvenes, Renoir lo vive en la edad adulta, en plena madurez. Su curiosidad es insaciable, igual que su frenesí por saber y descubrir. En una carta a Durand-Ruel, indica que cree sufrir "la enfermedad de las búsquedas". En su pintura, apunta entonces otro estilo, con un toque más preciso y de contornos afinados, atrayendo más fácilmente a mecenas y coleccionistas.
Pero Reonir, que se aburguesa, entra en un periodo más seco, calificado de "agrio". Frente a la incomprensión de sus iguales y enfrentado a sus propias dudas, el artista parece dar la vuelta en redondo. Antes de lograr, unos años después y al precio de un severo cuestionamiento, hacer evolucionar su pincelada hacia una mayor delicadeza. Los tonos calientes y voluptuosos que encuentra, aunque no le devuelven siendo sinceros al estilo impresionista de sus inicios, le conducen en todo caso a una simplicidad mucho más provechosa.

Baile en el campo

Encargado por Paul Durand-Ruel para decorar su piso parisino, este cuadro es uno de los más emblemáticos de Renoir.

Vinculado a otra obra titulada "Baile en la ciudad", también conservada en el museo d'Orsay, este cuadro une claramente al artista con el movimiento impresionista, del que se había alejado sin embargo unos años antes. En esta pieza, calificada por los historiadores del arte como obra de juventud (¡cuándo ya tenía 42 años!), Renoir nos sumerge en un decorado de merendero en el que se distingue, en una mesa en segundo plano a la derecha, los restos de un almuerzo y, en el suelo, un "canotier". En esta gran composición vertical, el pintor no busca realizar un retrato de los bailarines sino reconstruir un movimiento y un ambiente de felicidad compartida.

La mirada divertida de la bailarina hace pensar que su caballero, el periodista y amigo Paul Lhote, que le susurra quizás un piropo al oído, le está haciendo gentilmente la corte. En oposición al vestuario de fiesta, traje negro y guantes blancos de la versión elegante, aquí lleva una simple chaqueta y un pantalón azul. La expresión alegre de la bailarina hace pensar que ella se entrega al ejercicio con franco placer.

Un tercer cuadro, pintado un año antes con el mismo espíritu, titulado "Baile en Bougival", expuesto en el museo de Boston, nos sumerge también en el universo de los bailes populares. Según algunas fuentes, la mujer representada de tres cuartos podría ser la modelo y futura pintora Suzanne Valadon (Marie Clementine Valade) por entonces amante de Renoir, en una atmósfera donde dominan la despreocupación y la alegría. Pero la tesis mantenida por los autores es que la modelo del cuadro es Aline, la futura señora de Renoir. Sea quien sea, y como se subraya en el álbum, la tela era esperada con ansiedad por el marchante de arte que la tomó en depósito en su casa en 1883 antes de convertirse en propietario pleno tres años más tarde. Luego el cuadro cambió de manos en el siglo XX antes de unirse a las colecciones públicas en 1979 y ser asignada al museo d'Orsay. Su pedigrí es excepcional puesto que esta obra, muchas veces reproducida y mundialmente conocida, ha participado en más de 40 exposiciones de importancia internacional en todo el mundo.

***Baile en el campo*, 1883.**
Óleo sobre tela (90x180 cm.)
Museo d'Orsay, Paris.

DURAND-RUEL, UN APOYO INQUEBRANTABLE

En 1892, Paul Durand-Ruel organizó una gran exposición personal de Renoir. En aquella ocasión, el Estado adquirió una de sus obras por primera vez. Con más de 50 años, Renoir por fin se convierte en imprescindible... y al abrigo de la necesidad. Como prueba, el artista se regala en 1896 una casa en el pueblo natal de su joven esposa gracias a la venta de uno solo de sus cuadros. A la muerte de Gustave Caillebotte, Renoir es encargado de ejecutar las últimas voluntades de su brillante colega y amigo, y en particular, de convencer a las instituciones de recibir el legado de la fabulosa colección del autor de "Los acuchilladores de parqué". Gracias a la clarividencia y la insistencia de Renoir, estos tesoros impresionistas (cerca de 40 cuadros hoy conservados en el museo d'Orsay) entran a formar parte de las colecciones públicas.

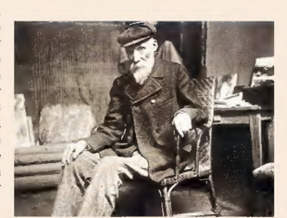
En el umbral del siglo XX, Auguste Renoir es uno de los pintores más conocidos del mundo, cubierto de honores y perseguido por los coleccionistas del mundo entero. El intenso trabajo de promoción de su amigo Paul Durand-Ruel, especialmente al otro lado del Atlántico, contribuyó sensiblemente al reconocimiento internacional del pintor de Limoges, marcando al mismo tiempo la necesidad de un nuevo estilo de apoyo, el de los marchantes de arte que completan poco a poco, hasta eclipsarlos por completo en el siglo XX, a los Salones oficiales.

El baile del molino de la Galette, 1876.
Óleo sobre tela (175x131 cm.) Museo d'Orsay, París
Gracias a este cuadro que formaba parte del legado Caillebotte, Renoir es, de hecho, el primer artista vivo que ve una de su obras entrar en el museo del Louvre antes de ser trasladada al museo d'Orsay en 1986.

LA SOLEDAD Y LA MUERTE

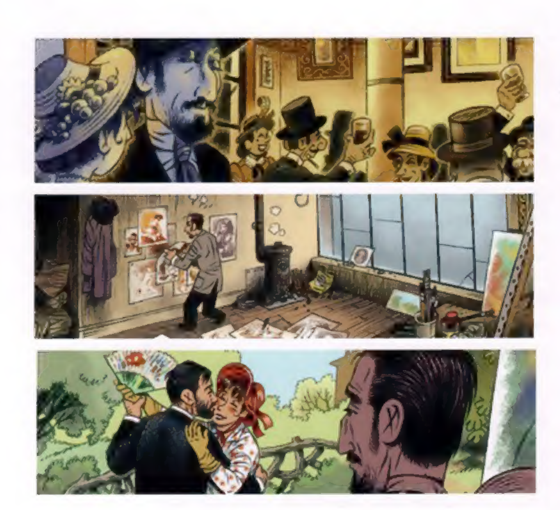
Con el paso de los años, los problemas de artrosis que corroen a Renoir desde hacía mucho se amplifican considerablemente, hasta el punto de deformarle las manos e impedirle trabajar a gusto. Alternando curas termales y viajes al sur, Renoir logra, a los 60 años, dar nacimiento a su último hijo Claude, apodado Coco, su último modelo. A pesar de los dolores, el artista sigue pintando y cumpliendo encargos realizados por coleccionistas e instituciones. Cuando estalla la guerra en 1914, sus hijos Pierre y Jean son movilizados. En cuanto a su mujer Aline, falleció en 1915 a la edad de 56 años. Viudo y solo, Renoir encuentra la poca alegría que le queda en la representación de bañistas más redondeadas que nunca poblando paisajes coloristas y floridos. A principios del año 1919, efectuó su último viaje a parís. El 3 de diciembre, corroído por la enfermedad, Renoir fallece en su casa de Cagnes-sur-Mer a los 78 años. Como le dijo su joven colega Maurice Denis, este pintor de la felicidad, actor en primer plano de la revolución impresionista, habrá sabido como nadie ofrecer "el sabor de la realidad y la sensibilidad".

Fotografía que representa a Auguste Renoir en 1917.

Références bibliographiques

François Fosca, *Renoir, l'homme et son œuvre*, Paris, éditions Aimery Somogy, 1961.
Paul Joannides, *Renoir, sa vie, son œuvre*, Courbevoie, éditions Soline, 2000.
Pierre-Auguste Renoir, *Écrits et propos sur l'art*, textes réunis, annotés et présentés par Augustin de Butler, Paris, Hermann, 2009.
Marc Le Cœur, *Renoir au temps de la bohème. L'histoire que l'artiste voulait oublier*, Paris, L'Échoppe, 2009.
Gilles Néret, *Renoir, peintre du bonheur*, Taschen, 2001.

Auguste Renoir conoce en 1893. por intermediación de su amigo y marchante de arte Paul Durand-Ruel a Erik Satie en el cabaret de "El gato negro" de Montmartre. Charlando, Renoir se apercibe que él conocía a la futura esposa de Satie, que fue en tiempos una de sus musas. En aquel tiempo, el pintor tenía dos modelos femeninas favoritas, que al mismo tiempo eran sus amantes: Suzanne Valadon, quien posó para "Baile en la ciudad", y Aline Charigot, en "Baile en el campo". Dos rivales, de caracteres totalmente opuestos, que se disputaban a Renoir y que el destino, irónicamente, ha querido que sus cuadros siempre sean expuestos el uno al lado del otro. Una relación tumultuosa que ilustra la influencia de las musas en los artistas de la época.

On dit d'un tableau qu'il raconte une histoire. Découvrez l'histoire qui se cache derrière le tableau. Aventurez-vous dans l'univers d'un grand peintre et explorez le contexte historique et personnel dans lequel il a réalisé un chef-d'œuvre qui l'a fait entrer dans l'histoire de l'art...

